

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Центр заочного и дистанционного обучения

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной деятельности КФУ

Проф. Татарский Да

20__ г.

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины
Мировая культура и искусство Б1.ДВ.1

Направление подготовки: 100400.62 - Туризм

Профиль подготовки: Технологии и организация туроператорских и турагентских услуг

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

Мишина А.В. , Мишина Н.В.

Рецензент(ы):

Тахтарова С.С.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Явгильдина З. М.

Протокол заседания кафедры № ____ от "____" 201__ г

Учебно-методическая комиссия Института управления, экономики и финансов (центр заочного и дистанционного обучения):

Протокол заседания УМК № ____ от "____" 201__ г

Регистрационный № 9549156117

Казань
2017

Содержание

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Литература
8. Интернет-ресурсы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному учебному плану

Программу дисциплины разработал(а)(и) ассистент, б/с Мишина А.В. Кафедра татаристики и культурыоведения Высшая школа татаристики и тюркологии им.Габдуллы Тукая , AVMishina@kpfu.ru ; Мишина Н.В. , NaVMishina@kpfu.ru

1. Цели освоения дисциплины

Цель дисциплины - способствует повышению научного уровня специалистов, творческому развитию личности и её самореализации.

Задачи дисциплины - выработка системных представлений о мировой культуре и искусстве; анализ ключевых проблем мировой культуры; изучение закономерностей развития мировой культуры и искусства в историко-типологическом дискурсе; актуализация эмпирических знаний о феноменах культуры и формирование контекстуального видения материала и конкретных явлений искусства.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего профессионального образования

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.ДВ.1 Гуманитарный, социальный и экономический" основной образовательной программы 100400.62 Туризм и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Предназначена для студентов 2 курса (4 семестр)

Б1.ДВ1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл, дисциплина по выбору

Данный курс опирается на знания, почерпнутые в школьных курсах истории и обществознания, а также на вузовские курсы истории и философии, а также - при наличии такого в учебном плане - на курс культурологии (истории и теории культуры). Курс "Мировая культура и искусство" может рассматриваться в качестве предшествующего для социально-гуманитарных курсов, в которых затрагиваются культурологические, религиоведческие, мировоззренческие аспекты различных проблем.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОК-4 (общекультурные компетенции)	владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения, умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
ОК-7 (общекультурные компетенции)	готовность к восприятию культуры и обычаяев других стран и народов, с терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способностью межкультурным коммуникациям в туристской индустрии

В результате освоения дисциплины студент:

1. должен знать:

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны иметь представление:

- мировой культуре и искусстве, закономерности их развития, важнейших периодов и эпох, основных методах и способах анализа, критериях изучения и оценки культурной жизни разных эпох и современного искусства.

2. должен уметь:

- анализировать ключевые проблемы мировой культуры;
- творчески саморазвиваться и самосовершенствоваться

3. должен владеть:

владеть навыками выработки ценностных критериев оценки культур различных эпох и современного искусства

4. должен демонстрировать способность и готовность:

Способен к восприятию, анализу и критической оценке процессов культуры, произведений искусства.

Готов к осуществлению профессиональной деятельности в современном мире, развитие которого обусловлено состоянием культуры.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. Тема 1. Культура как проблема.	4		0	0	0	
2.	Тема 2. Тема 2. Миф и культура древнего мира.	4		2	0	0	
3.	Тема 3. Тема 3. Культура средневековья и Ренессанса.	4		0	2	0	Реферат
4.	Тема 4. Тема 4. Культура XVII-XVIII веков.	4		2	2	0	Дискуссия
5.	Тема 5. Тема 5. Культура XIX века.	4		0	2	0	Презентация
6.	Тема 6. Тема 6.Культура XX века.	4		2	2	0	Коллоквиум

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
1	Тема . Итоговая форма контроля	4		0	0	0	Зачет
	Итого			6	8	0	

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Культура как проблема.

Тема 2. Тема 2. Миф и культура древнего мира.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Раскрытие понятий ?цивилизация?, ?государство-деспотия?, ?ирригационная система?. Изучение периодизации развития художественной культуры на Ближнем Востоке. Древнеегипетская цивилизация как одна из высокоразвитых цивилизаций Ближнего Востока. Мировоззрение древних египтян: мифология, культ загробной жизни и культ божественной власти фараона. Периодизация художественной культуры Древнего Египта (Древнее Царство, Среднее Царство и Новое Царство). Основные памятники архитектуры, изобразительного искусства и скульптуры древних египтян и их эстетическая оценка. Канон в древнеегипетском искусстве. Литература Древнего Египта. Синкретичное развитие музыкального и танцевального искусств.

Тема 3. Тема 3. Культура средневековья и Ренессанса.

практическое занятие (2 часа(ов)):

4. Архитектурный облик западноевропейского средневековья. 5. Скульптурное убранство романских и готических храмов. 6. Искусство витража. 7. Средневековый фарс. 8. Достижения музыкальной культуры Средневековья. 9. Лирика трубадуров, труберов и миннезингеров. 10. Образ человека на фресках Джотто и Мазаччо. 11. Женский идеал в творчестве Боттичелли. 12. Скульптурные шедевры Донателло. 13. Флорентийское чудо Брунеллески. 14. Творчество архитекторов Альберти, Браманте и Палладио. 15. Гуманизм в творчестве Леонардо да Винчи. 16. Микеланджело ? живописец, архитектор и скульптор. 17. Рафаэль ? певец женской красоты.

Тема 4. Тема 4. Культура XVII-XVIII веков.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

XVII столетие ? искусство барокко, классицизма и реализма. Характеристика барочного искусства в Италии. Испанское искусство XVII века (Эль Греко, Рибера, Веласкес). Зарождение жанра натюрморта. Барокко фламандских мастеров (Рубенс, Ван Дейк, Йорданс). Расцвет барокко в Голландии (Хальс, Вермер, Рембрандт). Классицизм ? художественное направление в архитектуре и живописи Франции (Пуссен, Лорен, Мансар). Развитие светской культуры ? рококо. Творчество художников Буше, Ватто, Фрагонара и скульпторов Габриель, Пигаль и Гудон. XVII век как переходный этап от религиозного искусства к светскому: Московское или Нарышкинское барокко, Годуновская и Строгановская школы живописи. Художественная культура эпохи петровских времен. Барокко в архитектуре, скульптуре и живописи России XVIII века. Русская литература, театр и музыка.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Художники Италии XVII века: Бернини и Караваджо. 2. Реализм в творчестве Эль Греко и Веласкеса. 3. Развитие жанра ?натюрморт? во Фламандском и Голландском искусстве. 4. Универсальность таланта Рубенса. 5. Голландский реализм в творчестве Рембрандта. 6. Версальский дворец ? центр синтеза искусств. 7. Галантные празднества и фривольность в творчестве Буше, Ватто и Фрагонара.

Тема 5. Тема 5. Культура XIX века.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Искусство Великой Французской Революции. 2. Гойя ? величайший художник Испании. 3. Констебль и Тернер ? живописные школы пейзажа. 4. Романтизм Т. Жерико и Э.Делакруа. 5. Барбизонская пейзажная школа. 6. Критический реализм как новое художественное направление художественной культуры. 7. Появление и развитие импрессионизма. 8. Постимпрессионисты: Сезанн, Ван Гог, Гоген. 9. Гении А.С. Пушкина, М.Лермонтова, Н.Гоголя. 10. Классицизм русской архитектуры (А.Воронихин, А.Захаров). 11. Русский ампир в творчестве К.Росси.

Тема 6. Тема 6.Культура XX века.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Борьба реалистического и формалистического искусства, причины и основания для формирования и развития антиреалистического искусства. Изучение особенностей и принципов модерна. Модерн в архитектуре. Урбанистические и дезурбанистические теории. Основные направления модернизма: фовизм, кубизм, дадаизм, сюрреализм, абстракционизм, футуризм, экспрессионизм. Серебряный век русского искусства. Рождение русского модерна. Особенности символизма в русской литературе. Акмеизм как противоположность символизму. Футуризм и кубофутуризм ? революция формы в литературе. Русский авангард Кандинского и Малевича. Изучение идей, принципов и художественного языка русских художественных объединений: ?Мир искусства?, ?Голубая роза?, ?Бубновый валет?. Военное и послевоенное искусство России XX века. Актуальные проблемы современного искусства. Дизайн как вид художественного творчества (значение в культуре и производстве, происхождение, ведущие дизайнеры). Искусство поп-арта. Деятельность Энди Уорхолла. Молодежные субкультуры и их значение в культуре.

практическое занятие (2 часа(ов)):

2. Символизм в западноевропейской литературе. 3. ?Не копировать?, а изобретать реальность ? принципы всех направлений модернизма. 4. Постмодернизм. 5. Большой театр и Мариинский театр как центры мирового театрального искусства (история, ведущие режиссеры, дирижеры и артисты, постановки).

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
3.	Тема 3. Тема 3. Культура средневековья и Ренессанса.	4		подготовка к реферату	20	реферат
4.	Тема 4. Тема 4. Культура XVII-XVIII веков.	4		подготовка к дискуссии	20	дискуссия
5.	Тема 5. Тема 5. Культура XIX века.	4		подготовка к презентации	20	презентация
6.	Тема 6. Тема 6.Культура XX века.	4		подготовка к коллоквиуму	30	коллоквиум
Итого					90	

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

Традиционные образовательные технологии подразумевают использование в учебном процессе таких методов работ, как лекция, практическое занятия, семинар и др.

В свою очередь формирование компетентностного подхода, комплексности знаний и умений, может быть реализована в курсе посредством использования активных форм проведения занятий. Студенты принимают участие в деловых играх, выступают в качестве экспертов.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Тема 1. Тема 1. Культура как проблема.

Тема 2. Тема 2. Миф и культура древнего мира.

Тема 3. Тема 3. Культура средневековья и Ренессанса.

реферат , примерные темы:

1. Средневековый фарс. 2. Достижения музыкальной культуры Средневековья. 3. Лирика трубадуров, труберов и миннезингеров. 4. Возрождение в творчестве Джорджоне, Тициана, Веронезе и Тинторетто. 5. Фантасмагории Босха. 6. Комическое и трагическое в творчестве Брейгеля.

Тема 4. Тема 4. Культура XVII-XVIII веков.

дискуссия , примерные вопросы:

Барокко, рококо, классицизм и реализм на Западе и в России.

Тема 5. Тема 5. Культура XIX века.

презентация , примерные вопросы:

Шедевры архитектуры XIX века Шедевры изобразительного искусства XIX века Шедевры скульптуры XIX века

Тема 6. Тема 6.Культура XX века.

коллоквиум , примерные вопросы:

1. ?Человеческое? в искусстве XX века. 2. Кинематограф XXI века ? искусство или шоу-бизнес.

Тема . Итоговая форма контроля

Примерные вопросы к зачету:

Темы контрольных работ

1. Аспекты целостности и диалогичности художественной культуры.
2. Искусство как деятельность и как язык (на примере конкретного художественного произведения).
3. Роль творческой личности в художественной культуре (на примере конкретной персоны).
4. Актуализация функций художественной культуры в современном мире (на примере анализа конкретного произведения искусства).
5. Мировосприятие и самооценка личности в культуре Востока и Запада.
6. Миф в художественной культуре XX века.
7. Мифологическая проблематика в итальянской живописи Возрождения.
8. Мифологические сюжеты и их интерпретация в живописи барокко.
9. Миф и его аспекты в искусстве романтизма.
10. Мифологические образы в искусстве XX века.
11. Образ античности в мировой художественной культуре.
12. "Реализм" античности и его своеобразие.
13. "Человек есть мера всех вещей" как принцип искусства Древней Греции.
14. Социальная значимость человека в художественной культуре Древнего Рима.
15. Античные традиции в искусстве классицизма.
16. Проблема образа Бога в средневековом искусстве.
17. Готический стиль как отражение духовной атмосферы средневековья.
18. Канон в средневековом искусстве: историко-типологический и семиотический аспекты.
19. Задокументования и оригинальность древнерусского искусства.
20. Истолкование библейских мотивов в живописи Возрождения.

21. Библейские образы и их интерпретация в русском искусстве рубежа XIX-XX вв.
22. Библейские сюжеты и образы в искусстве барокко.
23. Концепция человека и её отражение в искусстве средневековья.
24. Сакральное и светское в искусстве средневековья: сравнительно-типологическая характеристика.
25. Игровые аспекты искусства средневековья и Ренессанса.
26. Библейская сюжетика и её роль в искусстве Возрождения.
27. Божественное и человеческое в мадоннах Возрождения.
28. Антропоцентризм и его отражение в искусстве Ренессанса.
29. "Реализм" искусства Возрождения и его специфика.
30. Картина мира в искусстве Возрождения.
31. Художественная и общественная полемика как парадигма развития искусства XVII в.
32. Концепция личности и её отражение в искусстве классицизма.
33. Соотношение "чувства" и "разума" в искусстве барокко и классицизма.
34. Мир природы в концепциях и искусстве барокко и классицизма.
35. "Совершенный человек" эпохи Просвещения и его воплощение в искусстве.
36. Своеобразие русского искусства XVIII века: сочетание стилей, заимствования и национальная специфика.
37. "Просвещенческий" реализм в искусстве XVIII века.
38. Нравственная проблематика и дидактизм искусства Просвещения.
39. Романтическая концепция природы в искусстве романтизма.
40. Концепция личности и её отражение в искусстве романтизма.
41. Типы романтических героев: национальная специфика.
42. Романтические тенденции в русской культуре и их взаимодействие с другими художественно-эстетическими тенденциями.
43. Становление реалистического героя в искусстве XIX века: типизация, характер, развитие.
44. Отражение действительности в искусстве реализма: философские истоки, художественная специфика.
45. Конфликт и его разрешение в искусстве романтизма и реализма.
46. Типологические особенности реализма в России.
47. Историзм в художественной культуре XIX века (романтизм и реализм).
48. Синтез искусств и становление новых видов искусства на рубеже XIX и XX вв.
49. Полилог в искусстве XX века. Направления, художественные выражения.
50. Декаданс: традиция и современность.
51. Проблема традиции и новаторства в художественной культуре XX века.
52. Роль искусства в художественной культуре XX века.
53. Проблема личности в художественной культуре XX века.
54. Проблемы и значения авангарда в русской художественной культуре XX века.
55. Массовое искусство тоталитарного общества и его кризис во второй половине XX в.
56. Массовое искусство в потребительском обществе второй половины XX века.
57. Элитарное искусство и модернизм второй половины XX века.
58. Соотношение шедевра и кича как феноменов элитарной и массовой культур.
59. Мода как явление массовой/элитарной культур.
60. Постмодернизм и искусство второй половины XX века.

Вопросы к экзамену

1. Понятие, структура и функции художественной культуры.
2. Искусство как деятельность и как язык. Понятия эпохи, метода и стиля.

3. Природа мифа и его сакральный смысл. Мифологические истоки художественной культуры древнего мира.
4. Доосевые и осевые культуры.
5. Восточный и Западный типы культур: различия и соотношение.
6. Античный тип культуры: общие черты.
7. Специфика художественной культуры Древней Греции.
8. Своеобразие художественной культуры Древнего Рима.
9. Средневековый тип культуры: основные черты и категории.
10. Возникновение стилей в европейском средневековье и их специфика.
11. Заимствования и самобытность древнерусской культуры.
12. Художественная культура Ренессанса: основные черты.
13. Гуманизм и индивидуализм Возрождения. Эстетический идеал.
14. Художественная культура XVII века: основные тенденции развития.
15. Стиль барокко: теория и практика.
16. Программа и художественная практика классицизма.
17. Философия, этика и искусство Просвещения.
18. Художественная культура России XVIII века.
19. Предпосылки и обоснование романтизма в культуре XIX века.
20. Концепция романтизма и её воплощение в искусстве.
21. Реализм как метод и направление.
22. Становление реалистической традиции в западноевропейской художественной культуре.
23. Особенности художественной культуры России XIX века.
24. Формирование художественных стилей и направлений на рубеже XIX и XX вв. Хронотоп русской культуры рубежа веков.
25. Мироощущение творческой личности и её самореализация в художественной культуре рубежа XIX-XX вв.
26. Художественная культура XX века: кризис, роль личности, проблема искусства.
27. Модернизм: предпосылки, основные черты, направления.
28. Проблема массовой культуры в XX веке.
29. Постмодернизм и искусство второй половины XX века.
30. Проблемы художественной культуры XX века в России.

7.1. Основная литература:

Толстикова И.И. Мировая культура и искусство [Электронный ресурс]: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч. ред. А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 416 с.- Режим доступа: <http://znanium.com/bookread.php?book=226262>

Садохин, А. П. Мировая художественная культура [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / А. П. Садохин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 495 с. <http://www.znanium.com/bookread.php?book=392048>

7.2. Дополнительная литература:

Креленко Н.С. История культуры: от Возрождения до модерна: Учебное пособие / Н.С. Креленко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с. <http://www.znanium.com/bookread.php?book=398642>

7.3. Интернет-ресурсы:

официальные страницы московских театров - <http://www.theatre.ru>

Официальный сайт Государственного музея "Эрмитаж" - <http://www.hermitage.ru>

Официальный сайт журнала "Художник" - <http://www.artist-mag.ru>
официальный сайт Российской государственной библиотеки - <http://www.rsl.ru>
официальный сайт Русского музея - <http://www.rusmuseum.ru>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)

Освоение дисциплины "Мировая культура и искусство" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

Проектор.

Акустические колонки.

Ноутбук

Экран на штативе.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 100400.62 "Туризм" и профилю подготовки Технологии и организация туроператорских и турагентских услуг .

Автор(ы):

Мишина Н.В. _____

Мишина А.В. _____

"__" 201 __ г.

Рецензент(ы):

Тахтарова С.С. _____

"__" 201 __ г.